

강 의 계 획 서

1. 강의개요

학습과정명	서양미술사	교강사명	서영희
강의시간	금 14:00 - 17:00	Email	shyba-@hanmail.net
수강대상	학점은행제	강의 기간	15주

학습목표

서양 르네상스시대부터 19세기 근대에 이르는 미술사를 학습하며, 서양미술의 역사를 연대기 순서로 배움으로서 미술의 전개와 발전을 체계적으로 이해할 수 있도록 함이 학습목표이다. 르네상스미술사를 통해 고대 그리스, 로마의 고전미술을 살펴봄, 이 고전적 고대의 부흥으로 인해 탈중세, 탈신비주의 미술로 나아간 의의를 파악한다. 17~18세기 근대미술사는 19세기 시민혁명 이전 절대왕정의 궁정미술로서 종교미술을 떠나 마침내 세속미술로 전이된 점에 의의가 있다. 나아가 19세기 미술사는 현대미술의 직접 기초가 된 계몽주의, 시민사회, 부르주아계급 중심의 미술로 전개되어 20세기 현대미술사로 전환된 특징이 있다.

이와 같은 미술사의 흐름 속에서 시대별로 상이한 사회제도 및 사상, 문화의 배경을 함께 연구하면서, 미술사조들 간의 단절과 연속의 내용들을 고찰하고, 대표 작가와 작품을 해제하여 역사적 변천에 따른 미술에의 이해와 분석능력을 고양시키고자 한다.

교재 및 참고문헌

주교재 : 서양미술사/H-W. 쟈슨 & A-F. 쟈슨/미진사/2008

주교재 : 서양미술사/에른스트 H. 고프리치/도서출판 예경/2009

주교재 : 서양회화사/ 마이클 리비 (양정무 옮김)/시공아트/2008

성적 평가 방법

중간고사	기말고사	과 제 물	출 결	기 타	합 계	비 고
35 %	35 %	10 %	20 %	-	100 %	-

2. 주차 별 강의(실습·실기·실험) 내용

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
1주차	1	수업 참여 인원의 확인. 서양미술사 입문 성격의 수업임을 알림. 수업 오리엔테이션을 위해, 강의 목표와 강의 방식 그리고 교재들에 대한 설명.	교재들 실물로 제시
	2	평가 방식에 대한 안내. 중간과제 작성 방식과 제출 일자 안내, 중간고사 실시 일정과 문제 유형 설명. 기말고사 실시 일정과 문제 유형 설명	구두 설명
	3	수업 계획에 포함되지 않은 원시미술과 고대, 중세 미술사에 대한 간략한 설명.	빔 프로젝터 사용. 관련 도판들 시각자료로

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
			제시.
2주차	1	르네상스시대 미술부터 근대 19세기 미술까지의 개략적 설명.	빔 프로젝터로 강의
	2	르네상스 미술과 고대 미술과의 상관성을 설명. 고대 그리스 미술의 모방과 고전미 정의. 고대 미술의 부흥인 르네상스 미술에서 재현의 의미	수강자들의 필기구 지참이 필수임을 안내. 노트북과 넷북 사용 가능
	3	르네상스 미술과 중세 미술과의 차이 설명. 중세 미술의 향유자가 근대 미술에서 아트 파트론으로 변함. 중세와 근대 미술가의 사회적 위치 변화. 중세와 근대 미술의 표현방법의 변화: 상징에서 고전주의로.	질문과 응답
3주차	1	초기 르네상스 (Proto-Renaissance)인 14세기 이탈리아 미술계의 변화. 13세기 지중해 지역 경제, 문화의 지각변동. 14세기 지중해 연안에 걸친 도시국가들 건립 경제력을 중심으로 한 도시들의 성립과 문화 헤게모니의 출발.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	대자본가 (Grand Bourgeoisie) 계급의 등장과 피렌체 메디치가의 문화정책들 및 예술가 후원 전통의 시작.	1~2교시 수업 내용에 대한 질문과 답변.
	3	지오토 디 본도네의 탈중세 회화, 기독교 성서 내용 중심, 그러나 근대적 형식의 프레스코 벽화들 14세기 전반 이탈리아 전역에서 지오토 회화에 대한 높은 평가와 유행. 단테, 보카치오, 페트라르카의 지오토 회화의 혁신성 찬양.	빔 프로젝터로 강의
4주차	1	15세기 이탈리아 전기-르네상스 미술사. Quattrocento 과트로첸토의 미술사 유형과 성격 분석 동시대 북유럽 미술과의 비교.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	15세기 전반기 미술사,	노트북과 빔 프로젝터의

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
		건축의 브루넬레스키, 조각의 도나텔로, 회화의 마사치오의 작품들 소개와 설명. 1점 투시원근법의 사용과 고전주의 양식의 출발 -매우 중요함 강조.	활용. 시청각 교육.
	3	15세기 후반기 미술사 당대 대표 화가인 산드로 보티첼리의 인문학, 고전학, 인체비례에 대한 설명. 보티첼리의 종교화, 특히 신화화를 집중 설명.	우미의 미를 부가적으로 설명하고 질문, 답변.
5주차	1	이탈리아 전성기 르네상스 미술사. 레오나르도 다빈치의 고전주의 예술관을 설명. 중세식 신비주의를 탈피, 과학과 예술의 융합.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	레오나르도의 과학근본주의에 따른 엄밀한 자연관찰과 회화 표현. 20세기 후반기 테크놀로지 미술의 선구적 사례임을 명시.	관련 작품들 PPT로 제시.
	3	레오나르도의 3가지 원근법(색, 선, 대기 원근법), 어두운 키아로스큐로(chiaroscuro)의 명암법, 스푸마토(sfumato) 윤곽법 등 과학적 표현방법들을 실제 작품 사례들을 통해 이해할 수 있도록 함.	빔 프로젝터로 강의.
6주차	1	미켈란젤로 부어나로티의 멀티디시플린의 활동(multidisciplinarity): 시학(sonnette), 건축, 조각, 회화 분야에서의 창작과 시대를 대표한 작품들 설명.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	16세기 중반 지오르조 바자리(G. Vasari)의 책들인 《르네상스 예술가 열전》을 소개하고, 미술사 분류와 정리의 기준들 소개함. 여기서 미켈란젤로는 최대 분량의 설명으로 할당됨.	중간과제: 수업계획표에 제시된 미술가들 중 한 명을 선택하여 작가론 기술 (중간과제 작성방법 공지)
	3	미켈란젤로의 대리석 조각들과 시스틴예배당 천정화 설명. 교황 율리우스2세의 후원과 갈등. 강력한 인체 유형과 운동감의 표현들이 곧 완벽한 인간성을 밝히는 방법이였음을 설명 .	빔 프로젝터로 강의.
7주차	1	라파엘 산지오의 완벽한 고전주의 회화 달성과 특성들.	노트북과 빔 프로젝터의

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
		라파엘의 시적 서정성, 조형적 통일성, 우미함을 작품들로 설명함. 밝고 청순한 색조의 사용. 레오나르도의 3가지 원근법 사용.	활용. 시청각 교육.
	2	라파엘의 로마시대. 후원자들인 율리우스2세, 레오10세, 바로로3세 교황들의 정책들. 프로테스탄트 확산에 대항하기 위한 가톨릭 문화진흥정책과 이에 따른 전성기 르네상스 예술의 부흥.	빔 프로젝터로 강의. 중간리포트 주제 선별하기
	3	후기 르네상스기, 베니스화파의 미술. 지오르지오네와 티치아노의 밝고 강렬한 색채 중심의 회화. 세속화된 신화화, 풍속화의 유행과 향락주의.	북유럽 화파와 베니스 화파의 대조를 시도함.
8주차	1	서양미술사 중간고사 실시. 시험 1교시	시험 문제지와 답안지 배부. 주의사항들 안내.
	2	시험 2교시. 퇴실시 주의사항들 안내.	1~2 교시 시험감독 철저.
	3	중간고사 마무리와 취합한 답안지들을 밀봉하고 캐비닛에 보관함.	중간과제인 리포트를 9주~10주차에 제출하도록 안내.
9주차	1	서양 근대미술사인 17,18,19세기 미술사의 학습목표 설명. 17세기 바로크미술의 출발점이 된 30년 전쟁과 1648년 베스트팔렌조약. 작크 칼로의 전쟁 참화에 관한 판화와 회화들 예시. 이를 통한 유럽 사회의 재편과 근대적 절대왕정의 시작.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	같은 해인 1648년 파리 왕립미술아카데미의 설립으로 근대 300년 유럽미술의 향방이 결정됨. 17세기 유럽 최대 규모의 베르사이유 궁전의 바로크 양식 건축 및 조경술 설명. 더불어 진행된 연극(희극)과 고전주의 음악의 발전 계몽사상의 시작과 전개.	빔 프로젝터로 강의.

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
	3	17세기 이탈리아 로마로부터 바로크 미술사의 전개. 카라바지오의 회화적 혁신. 지안로렌조 베르니니의 바로크 조각들.	중간과제 리포트 취합. 미제출자 확인과 재공지.
10주차	1	17세기 스페인의 바로크 회화. 유럽 최강의 군대와 안정된 왕정 그리고 강력한 가톨릭시즘 및 아메리카 식민지 개척 및 번영을 바탕으로 한 문학과 미술의 발전. 미구엘 세르반테스의 《돈키호테》와 당대 풍속화의 유행 비교.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	스페인 디에고 벨라스케스의 카라바지오식 회화와 궁정회화로 변모한 바로크 미술양식. = 근대미술의 세속화. 궁정 왕족과 귀족들의 초상화 및 풍속화 설명.	빔 프로젝터로 강의.
	3	17세기 프랑스 바로크미술의 특이성을 분류함. 리슐리외추기경과 루이 13세, 루이 14세의 중앙집중식 신성왕권을 위한 바로크미술. 니콜라 푸생의 바로크식 고전주의 미술. 푸생과 샤를르 르브링의 왕립미술아카데미 교육방침과 기준들.	중간과제 취합과 보관.
11주차	1	플랑드르의 피터-폴 루벤스의 바로크 회화. 바로크적 역동성과 색채를 보여준 17세기 대표 루벤스 회화의 특징을 분별함. 종교화, 신화화, 초상화들 외에 안트워프 판화공방에서의 판화 대량 제작. 작가 사후 위작 시비의 발단이 됨.	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.
	2	루벤스의 《마리 드 메디치의 일대기》 연작, 24점에 대한 분석과 설명. 세속 군주의 일생을 드라마틱한 신화로 각색하고 재편집한 특성은 이후 근대 미술가들의 상상력을 고양시킴.	빔 프로젝터로 강의.
	3	네덜란드의 독립과 시민사회 성립. 암스테르담 미술계의 약진. 이탈리아 미술과 비교되는 북유럽 미술의 특성들 판별함. 렘브란트 반 린의 집단 초상화와 후기의 종교화(Calvinism) 그리고 당대 최고의 에칭(동판화) 작가로서의 위상을 확인함.	이상 17세기 바로크미술사 관련 질문과 응답을 유도함
12주차	1	18세기 로코코미술사의 학습목표 안내. 절대왕정의 귀족계급을 위한 대저택 건축의 유행과 실내 장식 미술의 급발전. 우아, 고상, 세련된 귀족취향의	노트북과 빔 프로젝터의 활용. 시청각 교육.

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
		목조가구, 도예유리, 금속공예, 섬유미술, 패션, 조경, 도서출판 등을 설명함.	
	2	안토와 바토의 “페트 갈랑트” 본과의 회화 연구. Fr. 부세와 J-H. 프라고나르의 로코코 회화. 귀족취향의 향락적 회화가 점차 데카당해지고 향락적이 됨. 18세기 말 유럽에 몰아친 시민대혁명에 의해, 왕족, 귀족과 함께 로코코미술도 비판의 대상이 됨.	로코코미술에 대한 개인의 의견들 제시와 현대미술, 디자인, 공예술과 비교해보자.
	3	18세기 작가들 중 탈로코코 양식의 화가인 프랑스 장-밥티스트 시메옹 샤르댕의 진솔한 사실주의 회화, 중간 부르주아지들을 겨냥한 풍속화와 정물화 분석. 영국의 윌리엄 호가스의 풍속화 연작들 분석	빔 프로젝터로 강의.
13주차	1	18세기 말 프랑스 대혁명과 왕정의 몰락. 시대 변혁과 함께 등장한 신고전주의 미술. 엄격한 질서와 규범을 강조한 신고전주의가 19세기 중반까지 유럽 미술계를 장악함.	19세기 유럽 각국의 시민혁명과 함께 등장한 신고전주의 미술의 정치성 부각. 현실참여의 미술.
	2	작크-루이 다비드의 신고전주의 미술 설명. 로마 체류시기에 완성한 3대 걸작들 분석. 정치와 미술의 결합. 혁명의 최전선에 선 미술. A-J. 그로의 나폴레옹 전쟁 기념 역사화와 앵그르의 귀족 초상화.	빔 프로젝터로 강의.
	3	스페인의 프란시스코 데 고야의 회화와 판화. 스페인 로코코와 신고전주의 그리고 낭만주의를 모두 섭렵한 화가로 카를로스4세 궁정 초상화들. 동판화 앨범인 《카프리초스》와 《전쟁의 참화》를 통해 역사 증언의 미술, 악마적 환상주의 미술의 시작을 봄.	작가들 작품 PPT set를 학생들에게 메일 첨부자료로 배부함.
14주차	1	19세기 낭만주의 미술사. 주관주의 미학을 토대로 한 낭만주의 미술이 고전주의 미술의 대항마로 등장. 이후 20세기까지 개인 중심의 예술이념으로 정착. 개인의 영감, 상상력, 환상, 본능, 직관과 현실을 중시한 미술.	고전주의 대 낭만주의 미술의 양식과 특성들 분류.
	2	18세기 후반 독일의 ‘질풍노도’ 운동과 낭만주의 문학운동. 19세기 전반 프랑스의 낭만주의 미술의 출발: Th. 제리코의 회화와 E. 들라크르와의 회화를 설명.	낭만주의에서 20세기 현대미술로 이어지는 연관성을 부각시킴.
	3	낭만주의 풍경화의 발달과 숭고한 대자연 찬미. 독일의 C-D. 프리드리히의 낭만주의 풍경화.	1교시~3교시 내내 빔 프로젝터로 강의.

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
		영국의 J. 컨스터블과 W. 터너의 낭만주의 풍경화 연구하기.	
15주차	1	19세기 후반, 프랑스 인상주의 미술의 양식적 분류와 특성들 학습. 모네, 르노아르, 드가 작품론, 사진의 발명과 일본 채색목판화의 영향. 후기인상주의와 신인상주의와의 비교.	1교시만 빔 프로젝터로 강의.
	2	서양미술사 기말고사 실시. 시험 1교시	시험 문제지와 답안지 배부. 주의사항들 안내.
	3	시험 2교시. 퇴실시 주의사항들 안내. 한 학기 서양미술사 마무리 인사	1~2 교시 시험감독.